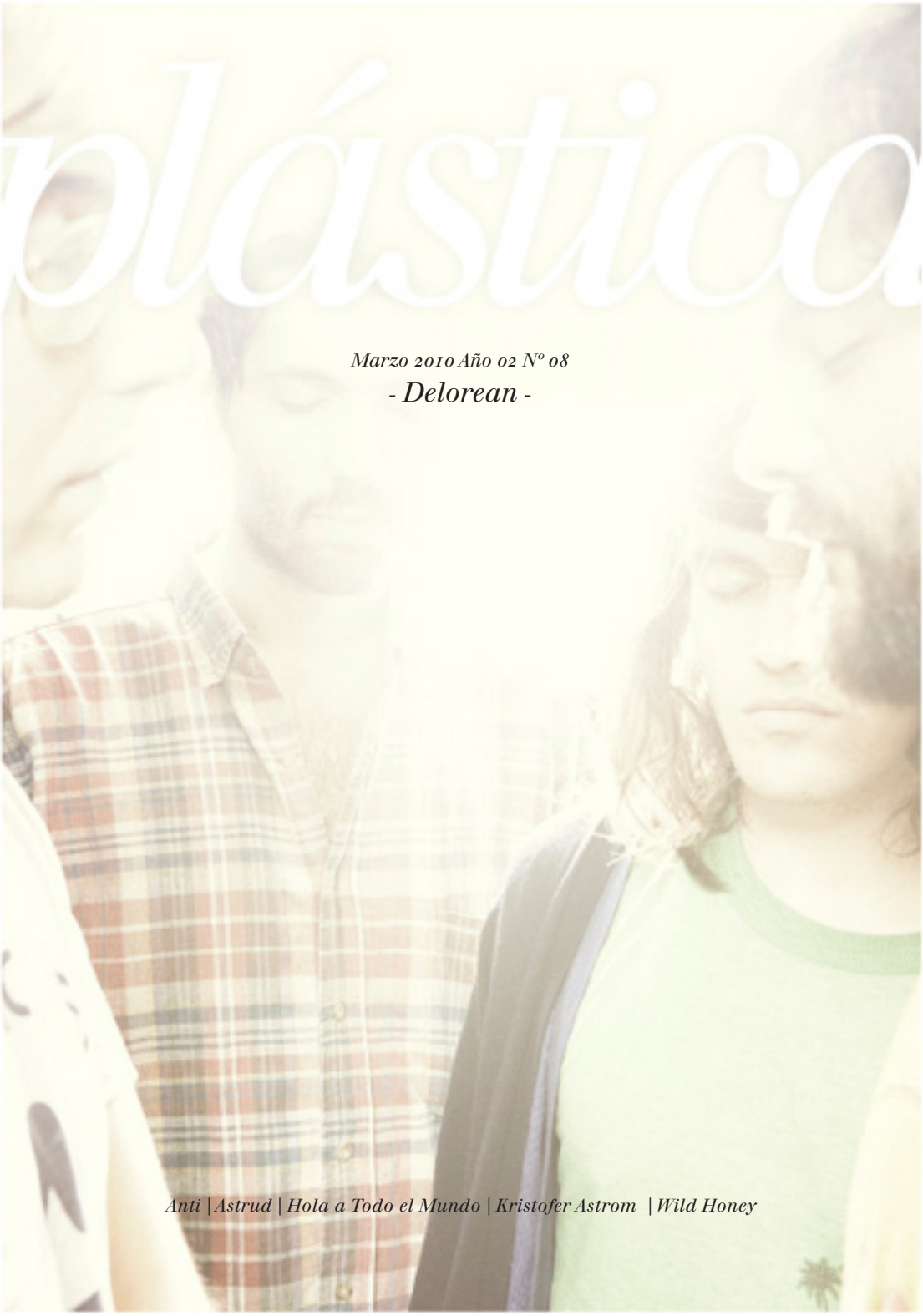


plástico

Marzo 2010 Año 02 Nº 08

- Delorean -

Anti | Astrud | Hola a Todo el Mundo | Kristofer Astrom | Wild Honey

EDITORIAL

de listas y otras tonterías

Dejar pasar diciembre y enero sin publicar ni una lista de "lo mejor de..." parece una extravagancia para una publicación musical. Desde comienzos de diciembre algunos lectores empezaron a preguntarnos por nuestros favoritos del año y de la década; agradecimos el interés mientras dejábamos pasar enero y llegamos a febrero, sin que en el pdf ni en el sitio web, ni tampoco a través de las redes sociales, estableciésemos nada parecido a un ranking.

Estamos en contra de esas listas, decidida, reflexiva y conscientemente. No estamos en contra de que se publiquen y se disfruten como entretenimiento, o se usen para curiosear en discos que se dejaron pasar. Pero creemos que tomarse en serio las listas de lo mejor del año –no digamos ya de lo mejor de la década, que en el cambio de '09 a '10 también han florecido, en pleno invierno- tienen algo perverso: su carácter, limitado y prescriptivo; y su filosofía, muchas veces, reaccionaria.

En natural en el ser humano dividirlo todo por periodos de tiempo. Pero la música va cambiando, cuando es arte se escapa del tiempo. Compartimentar los lanzamientos, de doce en doce meses, o de diez en diez años es absurdo. Kiev Cuando Nieva publicaron su segundo discazo poco antes de diciembre; difícilmente habrá llegado a enero suficientemente escuchado, al menos para compararlo con los lanzamientos de principios del enero anterior. Limitarlo a "disco de 2009" es contraproducente: en 2010 va a seguir creciendo a cada escucha, y hay que seguir recomendándolo. Que la buena música no caduca.

Por otro lado, en estas listas se suele primar algo así como a "los intocables" que correspondan al público al que cada publicación crea dirigirse. Reconociendo los méritos de Los Planetas y la cantidad de canciones y discos imprescindibles que han grabado, da la impresión de que, saquen lo que saquen, será nº 1 de una lista tan tenida en cuenta como la de Rockdelux. No se trata de cargar contra publicaciones que, aún ejerciendo de gurús, lo hacen para un público tan reducido en comparación con el que sigue al Canto del Loco o Sabina, que su magisterio es globalmente anecdótico. Pero ser minoritario no disculpa la tendencia de casi cualquier medio –y género, y movimiento- que se vende como alternativo a, una vez conseguido un culto, querer asentarse como referente intocable, apoltronarse y crear su nueva aristocracia. Pero las aristocracias, a base de envejecer mientras se cruzan entre primos-hermanos, se vuelven feas, anquilosadas, poco interesantes y, cuando quieren abrirse a nuevas tendencias es aún peor: lo hacen de manera caprichosa e inconsecuente.

En las listas de la década de las publicaciones independientes no hemos visto suficientemente destacados 'Give up' de The Postal Service o 'Status' de Chico y Chica. En las del año han faltado 'El cantar' de Roldán o 'Sr. Kubrick, qué haría usted' de La Prohibida. El tiempo es relativo, así que nos quedan por delante doce meses, diez años o quizá un siglo más para recomendar esos y otros discazos. Sin listas de aristócratas o Reyes Godos, y con ganas de seguir abriéndonos a vuestras sugerencias, en eso estamos: escuchar buena música y compartirla con vosotros. Gracias por leernos con los oídos bien abiertos.

KRISTOFER ASTROM

tierra en la garganta

TEXTO SARA ASENSI FOTO ÓSCAR ROMERO

Veterano de la escena musical sueca, el cantante y compositor Kristofer Åström se ha mantenido en activo desde hace ya dos décadas. Fue entre principios y mediados los 90 cuando, tras su paso por Skümback/Superong, se dio a conocer entre un público creciente como vocalista de la banda Fireside, una de las más importantes de la caldeada escena, deudora del punk y del hardcore melódico, que fructificó en el gélido norte de Suecia. Mientras su banda y compañeros de generación –los mismos Refused- evolucionaban siempre dentro de los márgenes del rock alternativo, Åström empezaba en 1998 a crear y grabar sus propias canciones en un proyecto personal aparte de la banda.

Ese proyecto ha ido creciendo y, con el tiempo, convirtiéndose en la vía de creación principal de Kristofer, un cantante de voz característica y producción constante –a más de disco por año, si tenemos en cuenta álbumes y EPs-. Su mezcla de estilos, alejada del predominante "estilo sueco" hipervitaminado, es pop, sí, pero también rock, punk cuando hace falta, y se acerca sobre todo a referentes tan sustanciales dentro de la música norteamericana como los grandes del country o el mismísimo Neil Young.

En su paso por España, Åström ha vuelto a dejar buena impresión. Nosotros estuvimos con él antes de su concierto madrileño y esto fue lo que nos contó.

'Sinkadus', tu último álbum, salió el pasado año. ¿Qué significado tiene el título?

"Sinkadus" es una expresión sueca que vale tanto para "una coincidencia" como para "un bofetón".

Tocaste en Fireside, una de las bandas más destacables de la escena hardcore sueca de los años 90. ¿Cómo empezó a tomar forma tu trabajo en solitario, al margen de una dinámica de grupo?

Comencé a escribir canciones para algo en solitario allá por 1996, a la vuelta de una gira estadounidense. Simplemente me apetecía crear algo diferente a lo que hacíamos en Fireside. No tenía intención de que fuese mi proyecto principal, pero me lo estoy pasando muy bien así que no hay problema.

¿Qué crees que tiene la escena musical sueca tiene que ofrecer, en comparación con otras?

Ya no conozco demasiado de la escena musical sueca, pero creo que hay diversidad. Hay un montón de grupos buenos de diferentes géne-

ros de música.

Desde que te lanzaste a una carrera en solitario, has sacado bien un álbum o bien un EP casi cada año. ¿El proceso lírico es inagotable o hay ocasiones en las que te sientes atascado pero quieres publicar canciones que no han sido grabadas aún?

Por el momento, nunca me ha faltado creatividad. Me imagino que llegará el día en que eso ocurra, pero creo que mientras no me agobie seguirá yendo bien. No es que busque publicar lo máximo posible, sino que si estoy contento con las canciones que escribo y tengo la oportunidad de difundirlas, lo lógico es que aproveche y lo haga.

En alguna ocasión has dicho que no incluirías a "Sinkadus" en ningún género musical concreto, por tener diversas influencias. ¿Podrías personificar algunas de estas influencias musicales?

Supongo que esa idea viene de que yo escucho todo tipo de música, y quería trabajar con eso. Desde cantautores o música punk rock, hasta el heavy metal o el techno... Siempre he querido reinventarme y añadir algo nuevo en cada disco.

Hay colaboraciones en "Sinkadus" de otros músicos suecos, como Britta Persson, Nina Kinert... ¿Con quién te gustaría trabajar en el futuro?

Conozco a Britta desde hace tiempo y estoy seguro de que haremos algo juntos en el futuro pero sería un sueño hecho realidad trabajar con Kate Bush. Creo que será difícil de lograr, pero nunca se sabe.

Dinos qué tres álbumes podrías escuchar sin parar.

Subhumans, 'The day the country died';Fugazi, 'Steady diet of nothing'; y Fleetwood Mac, 'Rumours'.

Recomiéndanos artistas suecos de los que a lo mejor no hayamos oído hablar y deberíamos descubrir.

Division of Laura Lee, Lowood, Bruket, Masshysteri o Ungt blod, por ejemplo, son muy buenos.

Tuviste tres conciertos en España la última semana de enero: en Madrid, Zaragoza y Castellón. ¿Tocaste antes alguna vez en nuestro país?

Toqué en España en 2006 pero no soy nada conocido aquí, así que realmente no tenía ninguna expectativa concreta. Sólo que la gente fuera amable conmigo y que escucharan. Y así fué.

1¿Qué planes tienes, musicalmente, para este año? ¿Vas a ir de gira, tienes alguna grabación prevista...?

Acabo de sacar un EP de 6 temas llamado 'When her eyes turn blue'. También tengo pensado grabar al menos otro álbum este año, además de ir de gira todo lo que pueda. Es lo que más me gusta.

ANTI

más delay

TEXTO RAÚL QUERIDO

A lo largo de 2009, uno de los discos nuevos que más veces he escuchado ha sido 'Antiaventura', de anti –con minúscula-. Desde la primera escucha el álbum impresiona: tienes la consciencia de estar escuchando a uno de las figuras más importantes de la música independiente tal como la conocemos hoy –la que comienza en el cambio de década de los 80 a los 90-; y tienes la conciencia de estar escuchándole haciendo algo nuevo, algo distinto a todo, incluso tomando como punto de partida su trabajo anterior y homónimo, editado hace ya una década por Elefant.

Ahora Tito Pintado, anti, canta en castellano, y lo hace sobre unas bases electrónicas que se alejan de lo evidente y se acercan al oyente por la senda de la indietrónica, pero añadiéndole elementos que pueden llegar del Caribe o de Brasíl, de la Francia chansionnier o del 'Colossal Youth' de Young Marble Giants, de los paisajes sonoros islandeses o de más cerca, de Family, de Vainica Doble o de Ana D.
En realidad, poco hay que se parezca a lo que hace anti. Quizá Single –con los que actúa en directo como corista-, Kiki d'akí o Corazón, aunque por otras vías, sean los proyectos que lleguen a provocar una reacción en el oyente similar a la que 'Antiaventura' puede causar: si lo escuchas en el momento adecuado, aparta todo lo demás de tu mente, emociona sin hacer uso de resortes manidos, sorprende siempre, en cada escucha, y atrapa, atrapa inevitablemente. Como las palabras que canta Tito, "condenadas" a repetirse en una delicada cascada de sonidos -hasta que el pedal de delay quiera-, uno se queda encerrado en esos juegos de atmósferas, ritmos y arreglos. Y, lo mejor de todo: no quiere salir.

Tito, nos hemos pasado estos meses escuchando 'Antiaventura'. Ahora, recién comenzando 2010, y poco después de que el disco haya sido reconocido como uno de los mejores del 2009, tengo la impresión de que son unas canciones que todavía tienen que sonar mucho más, que es un disco con aún mucho recorrido por delante. ¿Cómo lo ves tú? ¿Esperas que 'Antiaventura' siga ganando oyentes? ¿Estás ya trabajando en nuevas canciones?

Ojalá siga ganando oyentes, lo ha hecho poco a poco, por el boca a boca, porque hoy en día hay tantos grupos y tanta música que es muy difícil llamar la atención, y más aún cuando estás en un sello muy pequeño –Federación de Universos Pop-. Y sí, estoy trabajando en nuevas canciones, es posible que este año salga un single de vinilo con temas nuevos.

Volviendo sólo un momento sobre el pasado, tú, que has estado en el panorama del pop español alternativo o independiente desde su primer estallido hace dos décadas, con proyectos tan importantes como Penélope Trip o Telefilme ¿cómo has vivido estos años de relativo silencio como anti, entre tu primer disco homónimo y 'Antiaventura'?

Si te refieres a cómo los viví como oyente, la verdad es que no escuché demasiada música durante la década pasada. Salvo excepciones, no conseguí encontrar cosas interesantes, aunque seguro que las hubo. Esta nueva década parece más prometedora, hay muchos grupos que me gustan: Glass Candy, Cryptacize, Animal Collective, Micachu...
Como "músico", pues no estuve inactivo del todo, estuve haciendo cosas, poco a poco. De hecho, muchas canciones de 'Antiaventura' son de esa época, aunque eran más bien bocetos que me dediqué a terminar en los tres últimos años: 'Lovers rock', 'Las máquinas', 'Origami', 'Secuencias'... son canciones de esa época.

¿Tus expectativas sobre el álbum se han visto cumplidas? Retrospectivamente ¿cambiarías algo en todo el proceso de creación, grabación, publicación...?

Siempre piensas que se podría cambiar algo, pero en general estoy muy contento con el resultado final. Contar con Lorenzo Matellán como técnico me dio mucha seguridad, y además entré en el estudio con todo bastante bien pensado, sin mucho espacio para la improvisación. Así que salió todo como estaba planeado.

Personalmente, me he quedado con ganas de ver más veces a anti en vivo. Han sido dos ocasiones y creo que es un directo tan fácil de plantear como efectivo, que ha gustado mucho no sólo a los fans sino a los meros curiosos, que se iban a casa con el disco recién comprado o directos a escucharte en Myspace. ¿Te apetece dar muchos más conciertos o es algo que debe ir surgiendo poco a poco?

Tengo sentimientos encontrados con los directos: por un lado es estupendo hacerlos cuando se dan las condiciones adecuadas (buen sonido, sobre todo), y además soy consciente de que siempre ayudan a que tu música se haga más popular. Pero por otro lado, los veo como algo un poco artificial y forzado: creo que la música que estoy haciendo ahora no es para llevarla al directo. Es todo un poco raro porque casi todo lo que suena en el disco no está "tocado" sino programado, y por eso lo único que puedo hacer es presentarme con las bases grabadas y cantar por encima. Quizás en el futuro podría intentar tocar con otra gente, pero la verdad es que de momento no me apetece mucho. Mi plan es seguir así, haciendo conciertos pequeños de vez en cuando, a poder ser de telonero. Y de todas formas, para mí lo importante es hacer canciones y grabarlas, el directo es una cosa que está bien pero la veo muy secundaria.

Una de las cosas que, en los directos, completa las canciones y crea un ambiente felizmente absorbente son las proyecciones que tú mismo preparas. ¿Lo haces de cara al público, o también a sentirte tú más arropado, cantando entre imágenes que te son gratas?

Lo hago para que los conciertos sean más entretenidos: ver a una persona sentada en un taburete, y nada más, es un poco duro aunque tengas las mejores canciones del mundo. Así que en principio las proyecciones eran un poco de relleno, pero ahora las veo como algo fundamental, me encanta cómo se funden música e imágenes, pueden cambiar por completo la forma en que el público percibe las canciones.

Aparte de la acogida entre el público oyente, lo que no ha faltado en ningún momento han sido las buenas críticas en los medios musicales. ¿En qué medida las tienes en cuenta?

Estoy contento con las críticas. Me las tomo como lo que son, la opinión de otra persona. La verdad es que casi todas han sido buenas.

Ahora existe una posibilidad de interacción entre un fan anónimo y el artista como nunca antes ¿cuál es tu relación con las redes sociales? ¿Te afecta el feedback directo con los oyentes?

Ese feedback fue muy importante al principio, cuando comencé a colgar las maquetas en Myspace. Me parecía increíble colgar una canción y en pocas horas obtener una respuesta directa de la gente. Es una pena que Myspace se ha terminado convirtiendo en un tablón de anuncios gigante en el que los demás entran a tu página, no para decirte que les gusta lo que haces, sino para dejarte un aviso de que tienen un concierto o han colgado una canción nueva, esa interacción no me interesa mucho...

Muchas de las canciones parecen creadas a partir de un mundo, no necesariamente cerrado –porque incluye muchos elementos , muy variados- pero sí íntimo, en el que se mezclan influencias y referencias culturales, del cine, la literatura y de otros músicos y artistas. ¿Qué te impulsa a escribir una letra o a componer una melodía?

No lo sé, son melodías que me rondan la cabeza durante un tiempo hasta que las termino arreglando y grabando. Tengo muchísimas en la cabeza, se me van acumulando con los años... Y en el momento en que las grabo ya no me vuelven a rondar más, es curioso. No sé de dónde salen. Supongo que en muchos casos es una visión distorsionada de canciones de otra gente, no sé. Y las letras es algo más misterioso todavía... prácticamente acabo de empezar a escribir en castellano y, más que contar historias, me hace gracia jugar con palabras que me gustan o con conceptos un poco borrosos. Son letras poco narrativas, cuando se acaban pareciendo demasiado a una historia me da un poco de rabia.

A través de tus letras ¿en qué medida se puede conocer al Tito Pintado que, por ejemplo, conocen tus amigos?

Tampoco lo sé. Intento hablar lo menos posible de mí en las letras pero seguro que se terminan filtrando muchas cosas en ellas. Y supongo que cuando no dices nada de ti mismo en tus letras, en el fondo estás diciendo mucho de ti mismo...

Estructuralmente, las canciones pueden parecer sencillas siendo muy complejas. Están muy medidas en cuanto a los arreglos y los sonidos resultan cálidos pero con la precisión que permiten los entornos digitales de composición. ¿Qué elementos sonoros te gusta manejar? ¿Cuáles te gustaría ir incorporando a futuras composiciones?

Yo no creo que sean complejas. No pueden serlo porque no sé música y realmente no sé tocar ningún instrumento. Quizás mi forma de cantar no es la habitual, y los sonidos que elijo tampoco lo son, y eso haga que las canciones parezcan un poco raras, pero no complejas. Me gustaría incorporar muchas cosas en futuras canciones, seguir por esta línea pero profundizar un poco más, tengo la sensación de que me queda mucho por hacer y por probar.

Creo que se puede decir que eres un gran reivindicador de sonidos y estilos “bonitos” –no sé si la palabra es la adecuada o se entiende-, suaves y que no se pasan de b.p.s. Hay muestras que parecen evidentes –como ‘Lover Rock’, desde su mismo título-. ¿Está sobrevalorada la velocidad y la contundencia en la música? ¿Qué otros grupos o solistas ves en tu misma línea?

“Lovers rock” es en realidad un estilo de reggae con letras románticas, pero tampoco creo que ‘Lovers rock’ (la canción) sea un “Lovers rock” (el estilo), es más bien una canción pop con un arreglo reggae. Tampoco tengo nada en contra de la velocidad y de la contundencia, pero si el disco suena suave es porque, con las herramientas que tengo ahora me es fácil hacer algo interesante sonando suave. Me gustaría hacer cosas más bailables o contundentes, puede que en el futuro.

A lo largo de tu carrera has colaborado con gente tan variopinta como David Rodríguez o Tamara. Últimamente el nombre de anti ha ido asociado a los directos de Single. ¿Qué colaboraciones recuerdas con más cariño y con qué artistas te gustaría trabajar en el futuro?

Lo de Tamara fue muy divertido, desde luego. ¡Además, la canción que le compuse fue la primera que escribí en castellano! Ahora mismo me encanta tocar con Single, todos disfrutamos muchísimo en los conciertos.

¿Hay algún disco que esperes con especial ilusión para 2010? O, a falta de novedades ¿algo que nos recomiendes recuperar y no dejar de escuchar?

No sigo mucho la actualidad, aunque siempre acaba apareciendo algo que me gusta. Pero prefiero el pasado al presente, simplemente porque tienes mucho más donde elegir. De discos antiguos, esta mañana he estado escuchando por primera vez en mucho tiempo el ‘Giant’ de los Woodentops, y me ha parecido un disco increíble. Es una pena que tanta gente se pierda discos así por estar tan pendientes de la actualidad, que en muchos casos lo único interesante que tiene es eso, que es actual.

Para terminar, pensando en la evolución que ha habido de ‘Anti’ a ‘Antiaventura’, si hubiese que esperar otra década para disfrutar de otro nuevo disco tuyo –que esperemos que no- ¿cómo crees que sonaría anti en el 2019?

No sé... en el 2019 tendré 50 años, ¡me da un poco de vértigo pensar en eso! Pero estoy casi seguro de que no habrá que esperar tanto para escuchar cosas nuevas mías.

Esperamos que no, tenemos ganas de tener nuevas canciones tuyas. ¡Muchas gracias!

A ti.

WILD HONEY

el poder del pop bonito

TEXTO RAÚL QUERIDO FOTO ROSA PONCE

Proyecto personal de Guillermo Farré -integrante también de Mittens, una de las bandas más destacadas del pop independiente madrileño- Wild Honey es una apuesta rotunda por el pop. Segunda referencia discográfica y primer LP, 'Epic Handsakes and a Bear Hug' no sólo ha sido uno de los álbumes más destacados de 2009, sino que es uno de esos discos destinados a convertirse en una presencia recurrente en nuestro reproductor: igual acompaña en momentos más melancólicos y los vuelve dulces, que abre con una sonrisa cálida el inicio de una velada, que sirve para volver feliz a casa tras una noche fiesta.

En la reciente edición de los encuentros Tweet and Music tuvimos el placer de contar con Wild Honey como segundo concierto de la noche.
Unos días antes de que deleitase al público que llenó la sala Siroco, estuvimos hablando con Guillermo sobre su proyecto musical, su postura como artista autoeditado y sobre sus últimos conciertos hasta la fecha.

Wild Honey es un proyecto que suele aparecer encuadrado en una supuesta escena de folk independiente ¿hasta qué punto es eso cierto? ¿Puede que haya una cierta tendencia a evitar catalogar algo como, sencillamente, "música pop"?

La verdad es que lo de la escena folk independiente me suena fatal. Como buen fan de la música, me encantan las etiquetas a la hora de ordenar mis discos, o contarle a alguien cómo suena un grupo, por lo que entiendo que la gente trate de ser precisa a la hora describir algo. Pero para Wild Honey me suena mucho mejor algo general como música pop, aunque sea un saco en el que puedan los Beatles, Christina Aguilera, los Jonas Brothers o los Smiths, ya que al final engloba canciones más o menos directas y con mucha melodía que es lo que me gusta.

A ti, Guillermo, te conocíamos también de Mittens ¿qué comparten los dos proyectos y qué los diferencia?

Compartimos muchas cosas: desde referentes musicales, hasta miembros, ya que en Wild Honey me suelen acompañar en directo Javi y Anita de Mittens. La mayor diferencia es la forma de arreglar las canciones y la voz principal, que es

lo que por encima de todo es más reconocible cuando escuchas una canción. Además, en Wild Honey yo tomo todas las decisiones y Mittens es una democracia donde, más allá de quién escriba las canciones, los arreglos y las decisiones se toman entre todos.

Hay conciertos de Wild Honey en los más diversos formatos, desde el más íntimo hasta el de banda completa ¿cuál se disfruta más sobre el escenario?

La idea con la que empecé Wild Honey era tratar de tocar lo máximo posible. Muchas veces, por condiciones o por problemas logísticos es complicado llevar a siete personas, así que hay conciertos en los que hemos llegado a ser solo dos en el escenario. Me gusta mucho tanto el formato pequeño, donde se ve más el esqueleto de la canción y de lo que se trata es de interpretar lo mejor posible los temas, como el formato grande donde montamos más follón y podemos completar la mayoría de arreglos que hay en el disco.

El primer LP ha combinado variedad y cohesión, que es algo difícil de lograr. ¿Cómo surgen las canciones y cómo van cambiando hasta su versión definitiva?

Hice varias maquetas de las canciones y luego, una vez grabadas las baterías del disco, fui haciendo los arreglos específicos de cada tema tratando de que tuvieran personalidad. El disco tiene referentes estéticos musicales muy claros, pero mi obsesión era que cada canción tuviera un tono propio.

La autoedición, la publicación en vinilo + cd y descarga gratuita, parece que está funcionando. ¿Será probablemente la opción elegida para futuros lanzamientos?

Mi punto de partida fue pensar en el disco que a mí, como comprador compulsivo de discos, me gustaría tener. Estaba claro que tenía que estar en vinilo, así que la razón de completarlo con un cd y con un diseño chulo servía para que aquella gente que no tiene plato le gustara también comprarlo. En cuanto a la descarga gratuita, es algo básico para tratar de dar a conocer un proyecto tan pequeño como Wild Honey, que lo pongo en marcha sin sello y sin distribución.

Probablemente el reconocimiento crítico se consigue, sobre todo, a base de buenas canciones. Pero ¿no crees que en el reconocimiento del público también pesa mucho la forma de ofrecerles tu música? ¿Qué opinas de la iniciativa de algunas discográficas de criminalizar a los oyentes que se descargan música gratis?

Me parece que criminializar a los oyentes es la peor vía del mundo. Pero también creo en la responsabilidad de cada uno: si me gusta un disco, siempre trato de comprarme la edición física ya que soy consciente de que hay un esfuerzo detrás, sea de un grupo o de un sello pequeño, que tratan de recuperar una inversión para seguir haciendo cosas. Es cierto que es una época muy difícil para la industria musical clásica (de la que forman parte multitud de sellos pequeños, que son y han sido vitales a la hora de descubrir grupos, montar conciertos, financiar discos y que son el motor de muchas cosas para los que nos gusta la música), pero al mismo tiempo es una época fascinante para los creadores, ya con las nuevas tecnologías se han abierto muchísimas puertas para poner en marcha multitud de iniciativas al margen de los procedimientos tradicionales.

Con una capacidad de convocatoria creciente, el concierto del día 26 tiene lugar dentro de una racha de actuaciones en vivo bastante seguidas. ¿Cómo vives los directos?

Me encanta tocar en directo. Y, sobre el concierto de Tweet and Music, me parece una iniciativa muy interesante y, sobre todo, una oportunidad muy chula para con Sacramento, mi grupo favorito de Madrid ahora mismo.

Cuando encadenas varios conciertos -debut en Londres, telonero de Dent May, actuación en Tweet and Music- ¿sueles guardar alguna sorpresa para hacer diferente cada evento?

Cada concierto de Wild Honey lo preparo de forma específica, ya que dependiendo de la gente que esté libre para acompañarme en directo suelo tocar unas canciones y los arreglos son diferentes. Además, lo más divertido es tratar de variar y hacer de cada concierto algo especial.

Wild Honey compartirá escenario con Sacramento y con Linda Mirada como DJ. ¿Qué opinión te merecen los compañeros de cartel? [Hyperpotamus fue confirmado en el cartel definitivo del evento tras realizar esta entrevista]

Sacramento son muy amigos míos y, más allá de la amistad que nos une, son mi grupo favorito de Madrid. Tienen unas canciones alucinantes. Y el disco de Linda Mirada me encanta, así que seguro que disfrutaré con su selección de canciones.

Wild Honey es un grupo muy 2.0, y las fiestas TweetAndMusic -orientadas a difundir la música independiente haciendo uso de las redes sociales-, además de fans de los grupos, se llenan de blogueros y twitteros. ¿Creéis que en el futuro acabaréis aceptando peticiones a distancia, vía tweet?

¡Creo que más nos vale no estar pendientes de los móviles mientras tocamos!

ASTRUD

tremenda fuerza

TEXTO RAÚL QUERIDO ILUSTRACIÓN MIRIAM PERSAND

Una de las mejores noticias musicales con las que terminamos 2009 fue, a la vez, la de una novedad y la de un regreso. Lo conocido y lo recién descubierto, personificados ambos en un mismo grupo. En un dúo –ampliado- que es capaz de lidiar con contradicciones así y sacarles todo el jugo a las paradojas.

Meses antes de que todos los medios reivindicasen su gloriosa década de los años 'oo, Manolo y Genis ya habían anunciado su regreso e, incluso, habían dado muestras de que para nada iba a ser algo al uso. Cierto es que nada de lo que han hecho Astrud ha sido "al uso", pero es que lo nuevo iba a ser algo completamente distinto de lo que se les conocía y, a la vez, iba a ser un repaso de sus canciones ya publicadas.

Para este número de Plástica hemos tenido el placer de intercambiar unas preguntas y respuestas con el dúo, que nos llegan a través de Genis.
En nuestro número anterior relatábamos la apoteosis de su concierto en la sala Neu! de Madrid, acompañados por el Col.lectiu Brossa, que ha dado forma nueva un reprertorio que incluye algunas de las canciones más conocidas y celebradas del dúo que inició Austrohungaro, un sello como no hay dos.
Había ganas absolutas de disfrutar de Astrud. La banda estuvo magnífica, las letras de Manolo cayeron, como siempre, certeras sobre el público, Genis deslumbró como maestro de ceremonias sobre el escenario…
Fue un concierto perfecto.

Y, al poco tiempo, dieron otro en Barcelona ¡y mejor aún!
El público y los críticos se mostraban unánimes: el tremendo talento del dúo se apoya ahora en una formación inusual –violín, cello, zanfona, marimba, vibráfono, acordeón, sintetizador, voz-, las canciones mutan, unas más dramáticamente que otras; y todo lo que se escucha y ve en directo supone un paso más, aún, de Astrud hacia un lugar tan alto que, probablemente, esté fuera del mapa que alcanzan a recorrer la mayor parte de los artistas.

Tiene mucho que ver esta aventura con lo que expone Manolo en más de una canción, sobre las cosas que ilusionan cuando son nuevas y que en seguida cansan –sobre todo a mentes inquietas como la suya-. Como ya hicieran anteriormente –el lo-fi de 'Performance' o los conciertos callejeros con flauta dulce y ukelele-, los dos se fabrican una nueva versión de sí mismos, en este caso en compañía y en público. Reinventarse: desde Madonna hasta Astrud, lo hacen los más grandes del pop.

Durante un tiempo, se daba públicamente a Astrud casi por desaparecidos. Supongo que, a veces, esos silencios hacia el exterior pueden ser periodos de máxima intensidad dentro del grupo. ¿Cómo fue el vuestro?

Fue una pausa, ni canciones nuevas, ni ensayos, ni conciertos, hasta febrero de 2009, cuando empezamos a quedar con el Col.lectiu Brossa para preparar el concierto que estamos haciendo ahora.

Entre el último álbum y esta nueva propuesta, aparecieron las versiones para el programa Sputnik. ¿Hay algún otro tesoro de 2008/09 que aún esté por descubrirse?

Hemos grabado una versión de Carlos Berlanga para un disco homenaje que saldrá este año.

Luego ha venido el nuevo directo, con el Col.lectiu ¿cómo fue madurándose esta propuesta?

Hace un año quedamos con Aleix Puig (violín) y Oleguer Aymamí (cello), del Col.lectiu Brossa, y empezamos a hablar de hacer un concierto de Astrud con ellos. Pensamos en qué formación, qué instrumentos queríamos, y decidimos intentarlo con Adrià Grandia (zanfona) y Marc Casas (marimba y vibráfono). Poco después se añadió Gregori Ferrer (acordeón). Propusimos un repertorio, y empezamos a arreglar esas canciones y a ensayarlo. Lo estrenamos a finales de Agosto en Sevilla.

¿Hay planes para que, además de en directo, quede registrado en un disco... quizá un "best of" nada al uso?

Estamos pensando en grabar este repertorio con ellos, pero no sabemos muy bien cómo ni cuando. Lo que no queremos es que sea simplemente un "documento". No queremos grabar un concierto y publicarlo. Si lo hacemos, intentaremos grabarlo como si fuera un disco nuevo.

Las críticas de los conciertos que habéis dado a finales del pasado año y principios de este han sido inmejorables. ¿Desde dentro también lo habéis vivido así, como lo mejor –o de lo mejor- que ha hecho Astrud en directo?

No pensamos eso. Los Brossa son muy buenos músicos, y quizá estemos tocando las mejores canciones que tenemos, pero no era peor hace cinco años cuando íbamos en formato trio tocando las rarezas y las caras B de nuestra carrera... o hace diez años, cuando teníamos sólo dos discos y lo hacíamos los dos solos, con un ordenador.

En mi opinión, uno de los peligros de vuestra nueva propuesta en directo –o así me lo pareció cuando la presentasteis- es que parte del público que seguía al grupo no comprendiese la nueva estructura de algunas de sus canciones favoritas. ¿Os ha sorprendido en ese sentido, para bien o para mal, la reacción de los fans de siempre?

Siempre hemos cambiado las canciones respecto a los discos, su sonido, sus arreglos. Es verdad que ahora suenan más distintas que nunca, pero de eso se trata. Lo extraño es que los conciertos de antes eran más participativos, la gente cantaba todo y hacía suyo el concierto. Ahora se trata de escuchar solamente. Depende del contexto (la sala, el horario) que la cosa salga más o menos bien.

Otro de los riesgos que aparejan estos giros sonoros es que la gente, los críticos, los interpreten como virajes "hacia lo serio". Vosotros desde luego no sois uno de esos grupos de rock que se hacen acompañar de una orquesta sinfónica, ¿pero no temíais que lo del Col. lectiu se viese como "Astrud se vuelven adultos"?

Es casi lo contrario. Los Brossa son todos bastante más jóvenes que nosotros. Desde dentro, es refrescante, y creo que se nota. Los arreglos no son en ningún caso rancios ni aburridos.

En los pasados meses, con la aparición de las clásicas listas de "lo mejor de..." –en este caso, de la década- 'Gran fuerza' ha sido muy reivindicado. ¿Creéis que se trata de vuestro mejor álbum hasta la fecha?

Cuando lo estábamos grabando pensábamos que sería nuestro disco "tonto", por no decir "malo". Pero uno nunca sabe.

Está claro que Astrud es un referente para público y artistas pero ¿qué es ser un referente? ¿En qué otros artistas veis una huella que os lleve a decir "ahí se nota que nos han escuchado"?

Sólo nos enteramos cuando alguien nos lo dice, que nos ha escuchado y le hemos influido, o lo dice en una entrevista.

¿Qué disco o gira esperáis con especial ilusión para 2010... o qué retirada de la música os gustaría que se produjese este año?

Los Magnetic Fields acaban de sacar disco, y esperamos verles en directo una vez más.

Empezaron destacando: su disco homónimo supuso el debut de un grupo que iba un paso más allá de cierta corriente que, a partir del punk y del llamado post-hardcore, amalgamaba con mayor o menor brillantez elementos roqueros, fuzz y guitarras angulosas, ritmos bailables y letras en inglés. De entre todos aquellos grupos, Delorean fueron de los que brillaron desde el principio.

Después vino un fundamental disco de remixes, el EP 'Metropolitan Death'. Para cuando llegó su segundo álbum, 'Into the Plateau', el grupo ya había iniciado un camino hacia la pista de baile que, hoy, parece estar ya por completo consolidado. No por ello han perdido su formación de banda de pop-rock ni su directo orgánico y musculoso, simplemente han añadido elementos electrónicos, han dado entrada en sus composiciones a estructuras y variantes que igual les acercan al sonido "balearic" que impregnan de funk las canciones y, en definitiva, han completado el panorama sonoro del grupo hasta distinguirles no sólo dentro de la música independiente hecha aquí, sino que son reconocidos como un grupo único dentro del pop internacional.

Su EP 'Ayrton Senna' ha sido señalado como uno de los mejores discos del 2009 y, la faceta como remezcladores de Delorean, los ha emparentado en los últimos meses con artistas del peso de Franz Ferdinand, El Guincho, The Big Pink o The XX.

Con más de veinte fechas cerradas en Estados Unidos –y eso antes de que llegue la temporada de festivales en España y Reino Unido- la expectación alrededor del lanzamiento de su próximo álbum es máxima. De todo ello hemos conversado con Ekhi, bajista y cantante del grupo.

DELOREAN

clase y velocidad

TEXTO RAÚL QUERIDO FOTO LUIS DÍAZ DÍAZ

La sensación que tengo respecto a vuestra carrera es curiosa: me parece que lleváis mucho tiempo sonando –cuando vuestro primer disco tiene sólo cinco años; y, a la vez, toda vuestra música me suena siempre muy reciente. Puede que sea porque no he dejado de veros en directo en todo este tiempo, o porque no me ha hecho falta "recuperar" vuestro LP de debut, porque nunca ha dejado de sonar en casa y en el iPod. ¿Qué sensación os produce a vosotros pensar en vuestros inicios?

Los inicios son siempre los inicios. Éramos bastante menos conscientes que ahora. No sólo de lo que rodea la música, sino de la música misma y de lo que significa escribir canciones. Ahora no solo grabamos lo que sale, si no que trabajamos las ideas y buscamos algo, que no sabemos muy bien lo que es, pero buscamos. Antes todo era como un boceto, ahora tenemos el boceto y luego intentamos alcanzar un resultado que sea bueno e interesante. Ahora yo creo que somos más músicos que antes, no porque seamos mejores, sino por una cuestión de perspectiva. Es como si en los inicios esto todavía no fuera algo así como un 'oficio'. Pero era muy di-

vertido, sí.

Vuestro sonido entonces ya aventuraba un gusto por ritmos contunden-tes, bailables, aunque al principio más cercanos al punk, alter punk y en cierta medida al hardcore que imperaba en las referencias de BCore ¿os consideráis los más eclécticos de aquella escena? ¿Cómo y cuando comenzó vuestra evolución hacia el sonido actual?

Bueno, no sé si los más "eclécticos". Lo que sí que teníamos claro desde el comienzo es que nunca nos sentimos cómodos con lo que hay. Eso tiene el handicap de estar siempre desequilibrado, como si no encontraras tu sonido. Pero también tiene el pro de buscar y hacer cosas sin ningún tipo de límite. Creo que en la evolución al sonido actual lo que más a cambiado es aprender un mínimo de técnicas de producción y a utilizar secuenciadores como Cubase o Nuendo. Ahí es cuando la música se convierte en algo más parecido a la artesanía, vas cortando audios, estirándolos, poniéndoles efectos, cambiando el pitch, dándole la vuelta a los sonidos. Todo un juego de mecano bastante apasionante.

Una de las cosas que más valor dan, creo yo, a lo que ha ido haciendo Delorean a lo largo del tiempo, es que siempre habéis mostrado una gran inquietud por sonar distinto, por ir añadiendo detalles que hiciesen distinta vuestra música. En gran medida habéis estado a la par respecto a grupos europeos que han hecho un recorrido similar –del punk-rock bailable hacia el pop rock electrónico, sin caer en clichés-, y siempre un paso adelante respecto a otros grupos españoles que se han subido al mismo carro un poco a rebufo de lo que ya estaba funcionando internacionalmente ¿os consideráis unos precursores? ¿Con qué otros grupos sentís que compartís identidad?

Es un poco lo de la pregunta anterior. Sí creo que somos un poco inquietos. Y no nos prohibimos cambiar, todo lo contrario. A veces me pregunto si eso es un déficit de personalidad. Hay grupos que tienen una identidad muy fuerte y siguen una línea muy clara y eso me flipa también, es algo que envidio. Por otro lado pienso que si sabes hacer algo, ¿por qué deberías seguir haciendo lo mismo? Una vez sabes cómo va algo, ¡pasas a otra cosa! Es como pasar pantalla. Ahora tenemos bastante dominada una técnica de producción y composición, pero no puedes quedarte ahí. Hemos experimentado con una serie de elementos que componen nuestra música ahora y nos ha dado buenos resultado, pero tememos quedarnos ahí, hasta el punto de que nos planteamos ponernos limitaciones técnicas para esta obligados a trabajar de otra manera. Lo de la inquietud es como una búsqueda que te lleva a ir contra tus propios límites cada vez, cómo músico y como oyente. Un grupo con el que sintonizamos bastante por como plantean la música ahora, por ejemplo, es Tanlines. Tuvimos la suerte de conocerlos en NY y nos enseñaron su estudio y no sé, creo que compartimos unas ideas musicales similares.

En todo ese proceso, merece ser destacado el disco de remezclas que sacasteis. Algo que para muchos grupos se queda en divertimento o formalidad, yo creo que para vosotros fue clave de cara a asentar las bases que hicieron que 'Into the Plateu' fuese el disco absolutamente redondo que yo creo que es. ¿Cómo veis a día de hoy aquel 'Metropolitan Death EP?

Yo creo que en cada disco hay un tema o algo que sirve como de pista o indicador de cómo irán las cosas luego. En ese sentido en el EP nos flipó lo que hicimos con 'Metropolitan Death 3', y quisimos seguir esa estela. Después dimos con 'As Time Breaks Off' y dijimos, ¡hostia, aquí se abre una vía que se puede seguir! No es que lo planteemos así, tan conscientemente, pero mirando atrás si que te das cuenta de que hay algunos puentes entre los diferentes momentos de tu carrera. Sin embargo, el proceso conjunto es más complejo.

Después llegó el rotundo 'Into the Plateau', que nos ha acompañado los fans durante tres años largos en los que hemos visto, en los conciertos evolucionar el sonido de sus canciones y el de la propia banda. ¿Qué opinión os merece aquel LP ahora mismo? ¿Creéis que, si lo regrabaseis hoy, lo haríais sonar muy distinto?

Entonces nos dábamos contra nuestros propios límites pero de una manera diferente. Es simplemente que queríamos hacer algo que no teníamos ni idea de cómo hacer. Estábamos limitados en ese aspecto. El tema más techno del disco, el último, creo que nos horripila a todos y cada uno de nosotros ahora mismo. Pero eso es porque se ve claramente que pretendíamos hacer un tema techno cuando no teníamos ni idea de hacer techno ni de producir, ni de secuenciar ni nada de nada. ¡Pero tiene momentos muy guays ese disco también!

Después de vuestro segundo LP hubo un parón discográfico en el que, sin embargo, la banda no dejó de cosechar nuevos fans, especialmente con unos directos tan brillantes en lo técnico como caldeados en lo que a transmitir y hacer bailar al público se refiere ¿os llegasteis a considerar en algún momento, una banda sólo de directo?

Bueno, no sé si lo pensábamos entonces, pero lo que te puedo asegurar es que ahora nos hemos convertido en unas ratas de estudio. Los últimos dos años han sido de trabajo en el ordenador. Por supuesto, hemos tocado como locos también, pero no hemos prestado tanta atención al directo creo. Estamos más preocupados de hacer canciones, aunque nos gustaría componer un buen live set también.

Este año se ha abierto en gran medida un segundo periodo en la historia de la banda: ficháis por un sello nuevo, volvéis a pasar por el estudio y grabáis un nuevo EP que os pone en el punto de mira, no sólo del público y prensa nacional, sino que recibís alabanzas de los principales medios internacionales. ¿Cómo habéis vivido estos cambios?

Bien, muy contentos y con mucho trabajo. 'Ayrton Senna' tardó mucho en salir, tenía que haber estado en la calle hace un año mínimo. Estábamos bastante desilusionados con todo, entre otras cosas porque tampoco teníamos mucha fe en ese EP. Hoy lo hubiéramos hecho de otra manera creo.

En concreto, el cambio de BCore a Mushroom Pillow, sello que tiene en su catálogo a varios de los artistas más potentes de la escena independiente española ahora mismo –desde Chinarro a We Are Standard, pasando por vosotros, claro- y que funciona como promotora a través de Ártica, ¿qué os ha aportado?

ATHLETIC

Sobre todo con Ártica, con quien ya llevamos trabajando tres años, y con la posibilidad de dedicarnos al grupo exclusivamente y contar con cierta estabilidad económica. Nos ayuda mucho tener un apoyo económico en España para poder salir al extranjero y hacer conciertos que no sea rentables y cosas así. Ahora podemos hacer bolos súper punkis pero sin la preocupación y precariedad de los inicios. Con Mushroom no llevamos tanto tiempo trabajando pero la línea es la misma, y creemos que es el mejor sello para amplificar lo que tiene el grupo.

Ahora mismo estáis terminando de preparar el lanzamiento del nuevo disco, sin dejar de tocar y con un montón de ojos –y oídos, claro- atentos a lo que saquéis ¿supone tanta atención mediática una presión extra para vosotros? ¿En qué medida afecta a las dinámicas internas que tenéis como grupo?

La verdad es que ahora estamos muy tranquilos. Sí que hemos tenido un poco de inquietud en algún momento, pero no mucha. Sinceramente, hemos estado demasiado metidos en el disco como para tener en cuenta opiniones externas, casi ni nos hemos enterado. Es algo que pasa si estás muy concentrado en algo, te olvidas del mundo. Simplemente no tienes tiempo. Ahora solo esperamos que a la gente le guste.

Habladnos un poco del nuevo disco... ¿qué debemos y qué no debemos esperar de las canciones que lo compondrán?

El disco se va a llamar Subiza, que es el nombre de la localidad navarra donde Hans Kruger tiene su estudio, que se llama Montreal. Hemos pasado todo el verano en una increíble casa de campo, en familia, trabajando mucho pero teniendo tiempo para el ping pon, la piscina y las comidas. El título homenajea eso. Las canciones siguen la estela de 'Ayrton Senna', quizá más concretamente de 'Seasun', y podemos decir que suenan más grandes, elaboradas y complejas, manteniendo el espíritu entusiasta.

Visto ahora, parece absolutamente coherente que empezaseis a cantar usando el inglés y que lo hayáis mantenido a lo largo de estos años; eso facilita la difusión entre el público internacional. Pero en un principio ¿de dónde surgió esa decisión? ¿Os veis alguna vez cantando en castellano o en euskera?

Ese debate lo hemos tenido en la cabeza en algún momento, pero al final hemos dejado de pensar en eso, sencillamente, porque da igual. Ya no hay mucha diferencia entre el inglés y el castellano. A mí me gustaría probar cosas en castellano o en euskera alguna vez, pero Delorean no es eso. Desde pequeños hemos crecido en una escena musical que premiaba el inglés, fuera el grupo belga, francés, ruso o sueco; nacimos de ahí. No por ser internacionales, sino porque la distinción nacional / internacional nos ha dado un poco igual. Y desde el punto de vista musical o estético para Delorean es lo más coherente.

En la música de baile es habitual que las letras ocupen un papel de acompañamiento respecto a la música, ¿qué importancia le dais a los textos en vuestras canciones? Cuándo habéis tocado fuera ¿habéis notado que el público cante de memoria las letras de vuestras canciones?

Efectivamente, para nosotros la voz siempre ha sido eso, pura "voz", sonido o melodía. Es la parte que hemos priorizado, en ese aspecto. Hasta ahora, las letras han sido muy conceptuales y poco coreables, muy poco musicales o líricas. Esta vez, las letras van más por ahí. No sé si lo he conseguido, pero lo que me gustaría es utilizar un lenguaje sobrio, serio, darle consistencia y peso a las palabras, sin inventar nuevas ni hacer florituras.

¿Qué anécdota curiosa os ha dejado hasta el momento la repercusión y las actuaciones de Delorean fuera de España? ¿Qué diferencias encontráis en la forma de vivir la música, por ejemplo, entre el público que acude al South by Southwest respecto al que va a alguno de los festivales españoles?

El público en el mundo occidental es bastante parecido en todos los países. Por ejemplo, ahora que hemos tocado en Etiopía, podemos decir que ahí si que había cierta diferencia cultural. Yo no he notado muchas diferencias de un país occidental a otro.

14. ¿Mantenéis una estrecha relación con los grupos a los que habéis remezclado? ¿Os han dicho los chicos de Franz Ferdinan qué les ha parecido el temazo que habéis sacado a partir de su también notable 'Live alone'?

Los Franz Ferdinanz nos dijeron que les molaba mucho pero que mezcláramos mejor la voz. Por lo demás, en general, tenemos una relación bastante estrecha con muchos de los grupos que hemos remezclado o con la gente de los sellos de esos grupos. Es una cosa muy natural y personal hasta ahora, salvo quizá los casos de Franz Ferdinanz y The XX.

Volviendo, para casi terminar, al EP 'Ayrton Senna' ¿qué le diríais al lector despistado para que se anime a comprarlo y escucharlo? Y ¿qué versión le recomendáis: la española, la internacional, o ambas?

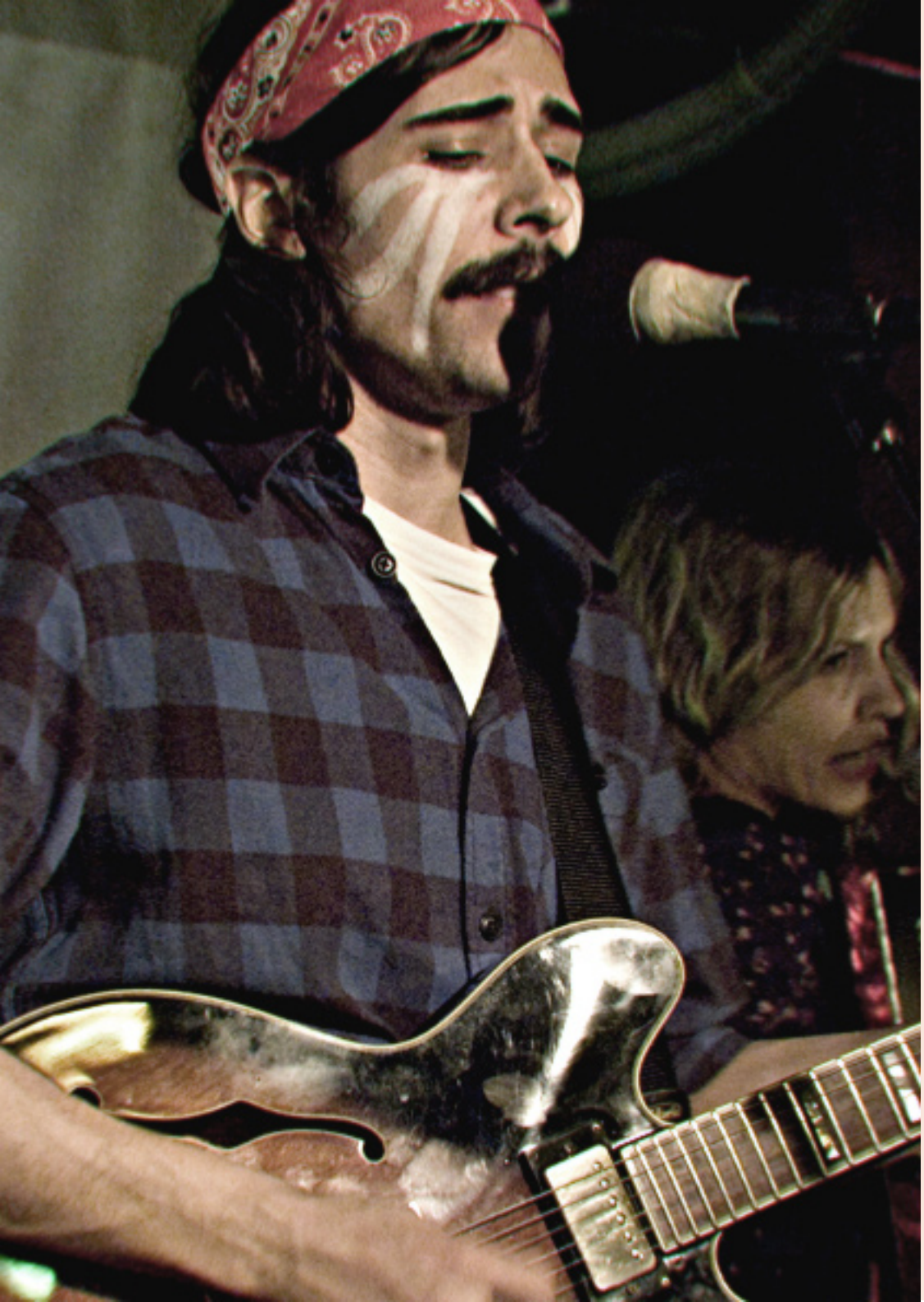
Le recomendaría ambas. La internacional tiene una remezcla flipante de John Talabot. La nacional tiene un tema de más que no hay en la internacional y ambas portadas son diferentes. ¿Las dos, no?

Una de nuestras apuestas para el 2010 es el triunfo apabullante de Delorean, aquí, allá y en todas partes... para terminar –ahora sí- ¿qué le pedís vosotros a este año?

Pues que el disco le guste a la gente, yo creo que es sincero y propio, y es lo único que queremos que la gente perciba. Y que el grupo vaya guay, que podamos trabajar sin estresarnos, sin machacarnos tocando y teniendo tiempo para componer a nuestras anchas.

¡Muchas gracias!

¡Gracias a ti!



HOLA A TODO EL MUNDO

festival sin códigos licor 43

TEXTO CLARA SÁNCHEZ-PUGA FOTO MARÍA YSASI

En la loable tradición de los concursos de bandas, el Festival Sin Códigos, patrocinado por Licor 43, propone algo tan apetecibles para bandas maqueteras, sin sello y autopublicadas como ir a tocar a la edición de este año del festival Primavera Sound. O al menos, intentarlo.
Con un concierto de presentación que se llenó –era el estreno, también, del primer álbum de Hola a Todo el Mundo, uno de los grupos autoproducidos que han merecido mayor atención crítica y de público, y que el año pasado ya tocaron en el Primavera-, el Festival Sin Códigos durará hasta poco antes de la cita barcelonesa y servirá para que tres bandas o solistas sin contrato discográfico se suban a los escenarios que este año pisarán gente como Wilco, Standstill, The Fall, Delorean, The XX o Mujeres. Con premios otorgados por votación popular y por el jurado del festival, el que más llama la atención es el denominado premio "sin códigos": a la banda más rompedora. Así que ya sabéis, iconoclastas del pop y desvergonzados con banda musical ¡a participar

Son los Arcade Fire nacionales, y también los han comparado con Devendra Banhart, Architecture in Helsinki, con I'm From Barcelona y otros tantos. No seré yo quien diga que no. Pero, ¿a nadie más le recuerdan a The Mamas and the Papas? ¿Tanto me va lo vintage?

Salen al escenario acaparando toda la dulzura del mundo y comienzan a dar palmas y a cantar a las cinco voces que entre todos suman. Y lo primero que me viene a la cabeza es una imagen de Mama Cass y el resto de su banda. Pero no. Son Hola a Todo el Mundo, con su estilo un poco hippie, un poco campestre, un poco sesenta-setentero y un poco (muy) americano, que es más evidente en directo. El mini-escenario del Nasti lo llenaron con luces, flores, mesitas y lámparas –adornos que acompañan a la docena de instrumentos que tocan-.

La verdad es que es una de las cosas que más me sorprende de ellos: la facilidad que tienen para sacar buenos sonidos de unos y otros instrumentos, para tocar violines, guitarras, banjos o acordeones. Se miran y se sonríen y siguen con su repertorio. Con 'A Movement between these two' y 'Making yout mum your best friend', tan extensas como sus nombres. Más palmas, más lalalás, más canciones. Más aplausos. Casi dan ganas de subir a darles un achuchón. Tocan bien, tienen canciones bonitas y hacen que la gente disfrute, ¿qué más se puede pedir?

PUMUKY & GAF Y LA ESTRELLA DE LA MUERTE

el bosque zurcido

TEXTO MANUEL TRENADO

Fue un frame de un video musical lo que me llevo a la sala Galileo Galilei en la noche más fría del año. La imagen era del video de 'Los enamorados' de Pumuky y en ella dos peluches se cosen entre sí con hilo rojo sangre. Yo querían que me apuñalasen esa noche.

Pumuky aparecieron en el escenario tras la actuación postmorriconiana de GAF y la Estrella de la Muerte. La banda canaria tardó en encajar sus instrumentos, 7 músicos 7, pero poco a poco fueron remendándose entre ellos y atándose al público. Lo hicieron lentamente a través de canciones como 'Vértigo ante la posibilidad inminente de ser feliz' o 'Si desaparezco', hasta llegar a 'Los enamorados' la canción que me trajo hasta el Neu! Club. Y que sonó perfecta.

Dirigidos por un introvertido-extrovertido Jair Ramírez, Pumuky se emplearon a fondo en crear barreras sonoras de post-rock, de esas que se clavan en el corazón y salen por el cuello en forma de espina cimbreante. No, no son alegres, no te hacen sentir más alegre, pero si más feliz al verte reflejado en la caja de juguetes antiguos, de melancolía y de ruido. Fotografías viejas hechas con cámara de fotos compradas en Ceuta. Cumpleaños bajo la lluvia sin amigos. Lagrimas de instrumentos, de doble personalidad de sensibilidad y fuerza bruta. Toda esta pseudo-poesía trasladada a dos baterías y una voz desgarrada.

El resto del concierto siguió por este camino de esmero sonoro con canciones como 'El eléctrico romance de ley termen y vida del éter' o 'Dummies in love', con la que terminaron la exposición de su repertorio. Más ojales zurcidos con seda roja al que el público se agarró fieramente hasta el final. Al subir de nuevo a la fría noche me sentí reconfortado tras pasar por 'El bosque en llamas' de Pumuky dispuesto a descoser las penas ardientes con unos cuantos bourbons con Ginger Ale más.

WILD HONEY & PHIL SPECTOR

phil no vino, ni se le echó de menos

TEXTO SARA ASENSI

Pocos días antes del comienzo oficial del invierno más inviernal de los últimos años, con un frío en la calle que anticipaba las nevadas con que terminamos 2009 y hemos empezado 2010, tuvimos la oportunidad de disfrutar en vivo con las canciones de uno de los mejores álbumes aparecidos en los últimos meses: 'Epic Handshakes and a Bear Hug.' Wild Honey, el proyecto de Guillermo Farré, bajista en Mittens, va cogiendo fuerza desde su puesta en marcha en 2007. Ya en febrero de 2008 publicó un EP homónimo con cinco temas que prometían mucho. Aquellas expectativas se han cumplido con creces en el LP.

En el Neu! Club quieren mucho a Guillermo y a los suyos y habían preparado una fiesta. Junto al guardarropa, las chicas de Cocina Cuadros estaban ya invitando a probar unas riquísimas galletas con nombres inspirados en el título y temas del disco, sabrosa forma de ir abriendo boca.

Con el comienzo del primer set de la noche, el escenario se llenó: Guillermo y varios de sus colaboradores habituales iban a dar forma a doce preciosas canciones repletas de guitarras (acústica y eléctrica, esta última a cargo de Alberto Mate), ukelele, melódica, percusiones varias, bajo y batería, cascabeles, banjo, ¡hasta serrucho y theremín! Además de unos coros perfectos a cargo de Anita y Elisa... Todo necesario para dar vida a temas como '1918-1920', 'Hal Blaine's Beat', 'Whistling Rivalry' o 'Isabella'. En el setlist entraron también un par de canciones del EP, 'The House by the Sea' (donde sierra y arco hicieron su aparición, a manos de Cristina) y 'Healthiest Village in the World'. Esta mitad de la noche se hizo corta y nos dejó con ganas de más.

Tras un breve descanso y previo cambio de vestuario, reaparecieron los siete –a Phil Spector no le dejaron venir para la ocasión- para comenzar con la segunda parte de la velada: la interpretación del 'A Christmas Gift For You', de Spector. Mantuvieron el orden de éste casi hasta el final, desde 'White Christmas' y 'Frosty the Snowman' hasta 'I Saw Mommy Kissing Santa Claus' o la divertida (y favorita de varios) 'Rudolph the Red-Nosed Reindeer'. Guille y Anita salieron, tras lo que parecía ya el final del concierto, para tocar una última canción y terminar así un segundo bloque impecable y totalmente navideño.

La puesta en directo del Epic Handshakes and a Bear Hug no defraudó, pese a lo difícil de coordinar a tantos músicos y tal variedad de instrumentos. La presentación de esta pequeña joya nos demuestra que Wild Honey será uno de los grupos a seguir muy, muy de cerca en este año y esta década, recién comenzados.

AVIADOR DRO

mejorando el presente

FOTO ÓSCAR ROMERO

El grupo que siempre se ha dedicado a adelantar el futuro, por fin, recibe –en presente- el reconocimiento que se merece. Aunque claro, es el reconocimiento oficial –uno de los recientemente adjudicados Premios de la Música-, el de los fans entusiastas ya lo tenía. Desde hace dos décadas, los Obreros Especializados –con Servando Caballar a la cabeza-, forman el grupo de culto por excelencia.

Punks redimidos y tecnopoperos de todo pelaje, más algún mero nostálgico –los menos: Aviadror Dro siempre han llamado a mirar hacia adelante-. Todos los enamorados de 'La chica de Plexiglás' se dieron cita en la sala Joy Eslava de Madrid, en los festejos con motivo de los primeros 30 años de vida de un proyecto llevado más allá de lo musical. La fiesta fue un concierto, pero también algo más que eso: banderolas al aire, el estandarte de la provocación inteligente y del ritmo contundente siguen teniendo su sitio. Y, levantándolo con orgullo (y tecnología), al Aviador –felizmente criogenizado- le quedarán aún varios siglos de vida. Esperemos.

PLÁSTICA #08

A fuerza de usar la palabrita, anda ya muy vacía de significado la pobre. Hay tal cantidad de jóvenes (y no tan jóvenes) que se declaran "indies" que es muy poco probable conseguir diferenciar dos o tres rasgos que sean comunes entre todos ellos.

THE SOUNDS

¿qué es "el indie"?

FOTO ÓSCAR ROMERO

Si acaso, la idea totémica de que indie = bueno, mainstream = malo. Por eso, el público que agota las localidades de un concierto de los suecos The Sounds, se dice indie. Cuando resulta que The Sounds es una banda muy vendedora –entradas a montón; discos ya no vende nadie, pero aún así, ellos despachan más que la mayoría-, que no hace falta darle muchas vueltas para reconocer en Maja Ivarsson, su cantante, a una lider sexy y con tirón; y que sus canciones –y esto es lo más importante- permiten ser consumidas rápida y fácilmente. Son mainstream. ¿Eso quiere decir que sean malas? Para nada: no son mainstream descerebrao, sino bien hecho y muy pegadizo. Como Blondie. Y que te guste Blondie ¿acaso no es bueno?

TARÁNTULA

en primavera club 2009

FOTO BURNAO

Cíclo de conciertos, festival bajo techo, peregrinaje por las salas de Madrid y Barcelona en busca de buena música. En parte, un anticipo de la siguiente edición del Primavera Sound –muchos grupos suelen repetir-. Todo eso es el Primavera Club. Lo bueno es que, el "peregrinaje" siempre da sus frutos: suele haber mucho bueno para elegir, así que es fácil acertar.

Entre lo más celebrado, las texturas desbocadas de HEALTH, el pop perfecto de Beach House o el rock garajero de Mujeres. No había que perderse tampoco la visita de los míticos The Pastles, ni de los rompedores Za! A estos los pudimos ver además sumándose una vez más al directo de Tarántula. Batería y vientos para otra exhibición de presencia escénica y buenas canciones de los tres jinetes barceloneses. Imprescindibles.

MAMUT

en próxima estación: música

Tres bandas de entre lo más granado del reciente pop en castellano, gratis, en un reciento tan grande como bonito y con un sonido como pocas veces se disfruta. Poco público sin embargo: en Madrid, salvo contadas excepciones, es complicado convencer a la gente a que se mueva lejos del centro y más aún a un lugar nuevo. No obstante, los que estuvimos, lo disfrutamos.

Entre Nagasaqui –con nueva formación y un directo más potente y roquero que nunca- y nuestra banda de portada en el número anterior, Cohete, actuaron Mamut. Un grupo cada vez más multitudinario; músicos que, lejos del hype, defienden un repertorio que mejora directo a directo. Todo lo bueno apuntado es su álbum y más: pop-rock energético y variado, una banda versátil, numerosa y conjuntada. Y ¡hasta una versión de Talking Heads! Repetiremos seguro.

TARÁNTULA Y PRODOR

la araña y el oro negro

TEXTO RAÚL QUERIDO FOTO ALEXANDRA RODRÍGUEZ

No hablamos del pretróleo, sino de algo que, saliendo del subterráneo, brilla. Y lo hace cada vez con más fuerza y, sin perder su esencia, más cerca de la superficie.
Emparentados por la prensa (y hasta el exceso) con algunos estilos de pop-rock oscuro de los ochenta –la movida que, para los críticos, es muy socorrida-, Tarántula fueron la punta de lanza, el filo de la navaja (o la imagen cortante que uno quiera), de rompe y rasga… con todo. Pesadas cortinas, vestiduras de alguno, y hasta los trapos sucísimos de barro que se asumían como base de un modelo de negocio musical que, mal que pese a muchos, ha cambiado. Es un hecho.

Cuando se acercaba el final del 2009, tras reflexionarlo, decidimos no elaborar listas de lo mejor del año, ni de la década. En el editorial de este número explicamos porqué.

Lo que decidimos en cambio es dar espacio en los sucesivos ejemplares de la revista a los discos e iniciativas que, en nuestra opinión, han dado carácter al panorama musical estatal durante la pasada década. Los que han supuesto una ruptura, un salto cualitativo o los que mejor han comprendido y acompañado el cambio que se ha producido en la relación artista-oyente.

El primer ejemplo –en cierto sentido, el más importante, o al menos uno de los más significativos- de entre los que queremos destacar, es el de Tarántula y Producciones Doradas.

'Esperando a Ramón' fue, es y seguirá siendo un discazo. Uno de los que marcan época. Mezcla de temas inmediatos y adictivos con otros más intrincados –pero igualmente imprescindibles- afirmaba con rotundidad lo bueno ya apuntado en el EP anterior de la banda que, fundada por Joe Crepúsculo y Dani Descabello, había sumado a sus filas a Vicente Leone –antes en Joder Around y su Ruido Orchestra- y Eneko 13.

Además del contenido musical, 'Esperando a Ramón' fue clave como disco que, más allá incluso del CD-R como opción plausible de autoedición, abogaba por com-

partir libre y gratuitamente la música, directamente del creador al oyente, usuario de Internet que, con la gratuidad como objetivo, deja de ver el CD o vinilo como la forma necesaria de atesorar la música para poder escucharla, sino que la música está en la Red y los soportes físicos son un objeto de colección y una forma de apoyar económicamente a los grupos que, principalmente, encontrarán sostén económico a través de sus directos.

Tarántula también se distinguió, desde sus inicios, como un gran grupo de directo. Más por su presencia y actitud que por sus cualidades técnicas –que aún siendo importantes, en verdad son una virtud secundaria, más aún en los conciertos, respecto al carisma escénico, a lo que se transmite al público-; la banda más señera de Producciones Doradas se convirtió con esfuerzo pero a buen ritmo en un referente y abrió el panorama para grupos que hoy empiezan a recibir la atención que merecen, como Montañas, Los Claveles, Margarita o Los Punsetes.

Producciones Doradas –PorDoriba asentándose a la par como un sello que entendía el cambio en el mercado y que lo afrontaba con iniciativas como la Doropedia –una suerte de enciclopedia audiovisual que disfrutar en mini-CD y que, en su último volumen hasta la fecha, ha contado ya con el res-paldo de un medio tan asentado como Radio 3-; o con la publicación de músicos que, más o menos conocidos, tienen la mayor cualidad a la que pueda aspirar un artísta: son únicos.

Silvia Coral y los Arrecifes, anterior incluso a Tarántula; Anticonceptivas y su brillante evolución como Thelemáticos –más su vertiente íntima y turística: Amore-; Centella acercando a lo doméstico la herencia garajera de Sybil Vane; Tu Madre y rock agitado y absolutamente lúcido y libre; la locura midi de Internet 2; y por supuesto, el gran Joe Crepúsculo. Mucho de lo mejor que ha sonado en la segunda mitad de la década pasada, lo ha hecho con el sello cooperativo de ProDor. Quien ha querido, se lo ha descargado gratis, claro. Y quien ha querido y sabido, ha ido a los conciertos, ha comprado un CD o una camiseta, ha recomendado o compartido la música y, en general, ha puesto su parte en la consolidación de una revolución irreversible que ha hecho que sea accesible por el público –y difundible por los artistas- más cantidad de música que nunca. Y, en casos como el de Producciones Doradas y Tarántula, a la accesibilidad y cantidad, se ha sumado una calidad alta, rotunda. Brillante.

MÚSICA DE GOURMET

sigue música de gouermet en: musicadegourmet.wordpress.com

disco: a la hora del sol (2010), Maga

TEXTO FERNANDO PÉREZ

El 1 de marzo llegó a las tiendas de discos A la hora del sol, el nuevo trabajo de Maga. Este nuevo álbum, el cuarto de la banda y que contará con edición física en CD y vinilo –en este caso con una canción extra–, ha sido producido por Jordi Gil (Sputnik: Grabaciones estelares), productor sevillano que ha trabajado con artistas del panorama independiente español como Sr.Chinarro, Julio de la Rosa o El hombre burbuja.

Y es que Maga, una de las bandas emblemáticas del Andalucía Sound System, acaban de tomar nuevos rumbos con este nuevo lanzamiento. Tras abandonar Limbo Starr, discográfica con la que habían producido todos sus trabajos hasta la fecha, se estrenan en Mushroom Pillow, con una colección de 10 nuevas canciones, que representan una correcta genialidad pop con aires renovados. Personalmente, me quedo con los cortes `Silencio´ y `Mar´.
El disco cuenta con colaboraciones a cargo de Tote King, Deluxe y Sr. Chinarro (Javier Vega, bajista de la banda, milita paralelamente en las filas de este último). Tras tres deslumbrantes LPs (los discos blanco, negro y rojo), el trío andaluz da un giro en su estética y en su visión musical. Se abre paso a un sonido más natural y orgánico, no tan cercano a la electrónica de sus inicios. Y tras una escucha en profundidad de `A la hora del sol´ me hago una lógica pregunta... ¿nos encontramos ante la obra cumbre de la banda?.....yo creo que no.
Ya con la edición de su disco recopilatorio (2001-2008), y el hecho de que su nuevo álbum porte el título `A la hora del sol´, nos damos cuenta de la voluntad de Miguel Rivera, Javier Vega y Pablo Cabra (que sustituye a David Díaz en las baquetas) de reformular su propuesta. Intentar algo... no supone conseguirlo, o, por lo menos, a mí me lo parece.

Otra de las novedades, que llaman la atención de este lanzamiento, es la composición de la carátula, muy diferente a sus anteriores portadas. Compuesta por una pintura del artista manchego Juan Miguel Redondo, intenta mostrarnos figuras con formas imposibles a modo de pensamientos y maquinaciones, conformando una especie de cabeza humana repleta de nuevas ideas.

BROCHETA DE POLLO CON SALSA AGRIDULCE

INGREDIENTES

* 500 g de pechuga de pollode corral.
* 3 cucharadas de miel.
* 1 cucharada de jugo de limón.
* 1 cucharada de vinagre de vino
* Una pizca de pimienta negra molida y de tomillo.
* 16 champiñones grandes.
* 16 trozos de piña.
* 16 tomates enanos.

PREPARACIÓN

En un cazo pequeño mezclamos la miel, el jugo de limón, el vinagre, el tomillo y la pimienta.
Troceamos la pechuga en 32 cubos regulares y no demasiado grandes.
Montamos las brochetas insertando los trozos de pechuga, los champiñones, los tomates enanos y los trozos de piña.
Untamos las brochetas con la mezcla de miel.
En una sartén o cazuela muy ancha calentamos muy fuerte su base y vamos cocinando las brochetas dándoles cuartos de vuelta hasta que esté cocinado por completo el pollo.
Servimos al momento acompañado con la salsa agridulce en un recipiente aparte.

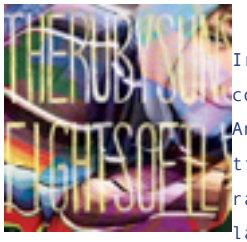
PLÁSTICOS Y ETÉREOS

música en vinilo, CD, musicassete y MP3

LOS PUNSETES – LP2

Con portada de Joaquín Reyes y editado por Everlasting), una de las principales diferencias del segundo LP de Los Punsetes respecto a su debut es que, mientras el anterior tuvo dos años de tiempo para, primero, sorprender y luego crecer y crecer, este nuevo álbum viene rodeado ya de gran expectación. Como colección de canciones es más variada y menos compacta que las doce (mismo número) del primero. Hay hits tan directos como cabía esperar -'Tus amigos' o 'Dinero' sonaban a single desde su estreno en concierto, hace meses- así como algunas pistas en las que la banda juega con sonidos nuevos, casi psicodélicos ('El artista', especialmente), probablemente impulsada por el productor David Rodríguez (Beef, Junco y Diamante). Aunque todavía quedan muchas, muchísima escuchas que darle al disco, sus principales virtudes parecen dos: comprobar que Los Punsetes no han querido limar ni una sola de las aristas que les dan personalidad como banda; y las, como mínimo, seis o siete canciones nuevas que del disco se pueden incorporar a su repertorio en directo sin bajar un ápice el nivel que ya les conocíamos.

THE RUBY SUNS – Fight softly



Inevitablemente comparados con Animal Collective –y, en general, asociados a la nueva psicodelia de sampler, texturas y ritmos tribales-, lo de los neozelandeses Ruby Suns supera, con mucho, los logros de los aclamados geniecillos de Baltimore. 'Fight softly' es un disco tan bueno que asusta, como lo hace enamorarse irremediablemente, a primera vista y para siempre. Desde la primera escucha, vas descubriendo canciones que intercalan elementos orgánicos con atmósferas irreales, una voz como de otro mundo y melodías perfectas, letras soñadoras y estructuras que, por complejas, no dejan de invitar a entrar en ellas. Lo que no permiten es salir luego tan fácilmente. Arthur Russell, Vangelis y el trance de principios de los noventa, Lali Puna, el krautrock y Peter Gabriel, todos en estado de gracia, aparecen por aquí: en temas tan redondos como 'Closet astrologer' puedes encontrar todo lo que te propongas. Perfección, algo celestial.

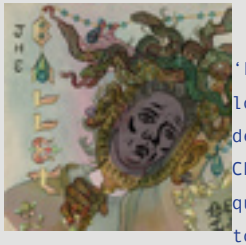
STEREO TOTAL – No controles

Una de las bandas –dúo, durante la mayor parte de su trayectoria- que arrastran un culto más fiel, divertido y desprejuiciado. Stereo Total cuentan con seguidores en Alemania y Francia, de donde son ellos. Pero también en Inglaterra –conciertazo en el pasado Indietracks-, EEUU –donde editan con Kill Rock Stars-, Canadá –en donde lanzaron recientemente su disco 100% en francés, 'Carte postale de Montréal- y, por supuesto, en España. Aquí, de la mano de Elefant, han publicado un disco muy especial: 'No controles', colección de versiones de sus propios éxitos en castellano ('Amor a tres', 'Bailamos en cuadrado', 'Plástico') y de hits ajenos, de grupos españoles ('C'est fini' de La Casa Azul, 'Voy a ser mamá' de Almodovar y McNamara, o la que da título al álbum, original de Nacho Cano para Olé Olé, entre otras). En conjunto: un disco imprescindible para fans y una fiesta asegurada para cualquiera que le de al play en su reproductor.

PAULINE EN LA PLAYA – Física del equipaje

Cuando, aún con Undershakers en activo, las hermanas Álvarez dieron vida a su proyecto paralelo, declararon, sin decirlo, que "el pop es lo que dura". Sobre todo el pop plácido, serenamente melancólico y melódicamente delicado que siguen practicando como Pauline en la Playa. Ahora, con el quinto disco –primero grabado para Siesta- a punto de publicarse, su trayectoria hace que ellas sean su propio referente. Los fans van a estar de enhorabuena: Mar y Alicia continúan la senda –pisadas en la arena junto al Cantábrico, lógicamente- por ellas marcada a lo largo de una década y, a la vez, consiguen no repetirse. Diez canciones redondas, para dejar pasar el tiempo sin hacer nada más que entornar los ojos y sonreír. Que no es poco.

THE BALLET – Bear life



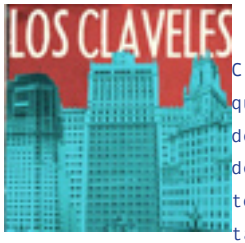
'Bear life' es, lo primero, uno de los álbumes en CD con un empaquetado más bonito publicado últimamente. Pero, lo mejor de todo, es que el contenido supera incluso al continente: canciones de pop energé-

tico y sutil que gustarán a los fans de Magnetic Fields, Belle and Sebastian o The Hidden Cameras, pero también a los de Dexy's Midnight Runners o Talking Heads y, por qué no, a los de Hidrogenesse, Joe Crepúsculo, Fangoria o La Casa Azul. Romanticismo, tecnopop, sintetizadores analógicos, cajas de ritmo, cuerdas digitales, ukeleles recién barnizados y todos bailando sin salir de casa. Delicioso.

HERR JAZZ – Braceros

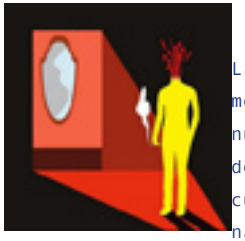
Inquietos e insobornables en sus principio ético-estéticos, los chicos de Birra y Perdiz han publicado el testamento musical de Herr Jazz, unos radicales iconoclastas oriundos de Olympia, con tanto olfato para el trallazo pop de apenas dos minutos como (buen) gusto por la estridencia. Son seis canciones –más alguna pista sorpresa- que te despiertan, te ponen en guardia, te divierte y hacen que te de rabia pensar que el grupo de separó hace unos meses y que ya no los verás en directo. Afortunadamente, el CD-R de 'Braceros', a todo volumen, despejará de inmediato cualquier nube gris que te ronde la cabeza.

LOS CLAVELES – Los Claveles EP



Cinco canciones que suman menos de diez minutos de duración entre todas y que, en tan poco tiempo, muestran tanto talento y desparpajo que no parece exagerado compararlas con hitos musicales como los de Patrullero Mancuso o The Monochrome Set. Con un número de fans que crece directo a directo, en este primer CD-R de la banda –primera referencia de Discos Walden, sub-sello de Gramaciones Grabofónicas- Los Claveles registran con un sonido cercano y directo composiciones de ritmos acelerados, guitarras surferas y letras brillantes. En Madrid, son la nueva banda a seguir; fuera, seguro que pronto también.

JOAQUÍN PASCUAL – El ritmo de los acontecimientos



La vocación doméstica de las nuevas canciones de Joaquín Pascual ha sido plenamente respetada por Pacoloco, que ha puesto su estudio al servicio de que este disco suene, si cabe, más cercano que de haberlo grabado Joaquín en casa. Muchas de las composiciones nacieron como pequeñas piezas para los amigos, pero claro, en el mundo de Pascual, lo minúsculo y lo modesto no excluye lo grande: grande cuando lo que se mide es el talento. Los fans de Mercromina y Travolta no se sentirán decepcionados, porque en 'El ritmo de los acontecimientos' se respira tanto la sensación de placer al cerrar el mundo de uno al caos que hay afuera, como la posibilidad de integrar sonidos algo más abrasivos en las canciones más íntimas. Pero a la vez, nada es repetición, hay cambio, novedad y, sobre todo, canciones excelentes. Empieza (esperemos) una larga y prolífica carrera en solitario.

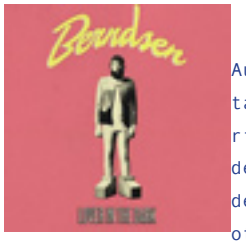
DOMINIQUE A – La musique

Título rotundo y expresivo para el décimo trabajo discográfico de Dominique A, con el que alcanza un estatus reservado a muy pocos: el de quienes no han publicado un disco malo y que han llegado al punto no sólo de ser su propio referente musical, sino de servir de referencia para muchos otros artistas, en este caso, no sólo de la música francesa. En España es muy querido y tiene gran tirón -quizá por eso el guiño de un tema como 'Hasta que el cuerpo aguante'-. Recientemente nos visitó para presentar sus nuevas canciones en vivo: más roqueras en directo, en el disco –grabado íntegramente por Dominique A en solitario-, domina cierta oscuridad en las atmósferas, y las composiciones alternan estructuras minimalistas con arreglos orgánicos e incluso orquestales, aunque con predominio de los sonidos electrónicos. 'La musique' es uno de los discos más completos del músico de Provins, una vuelta de tuerca experimental a la "chanson" francesa moderna por parte de uno de sus creadores más importantes e inquietos. Brillante y emocionante de principio a fin.

ANNE ARBOR – La habitación de la música

Proyecto misterioso, detrás del que se rumorea hay (al menos) alguna conocida personalidad de la música independiente española: la forma de encarar como oyente estas aventuras bajo nombre supuesto probablemente sea precisamente la de centrarse en la música, aprovechando la falta de rostros, y olvidarse de la rumorología. En el caso del disco de Anne Arbor, además, centrarse en la música sale a cuenta: son doce las canciones de melodía desencadenada y arreglos orquestales –pero sin perder la cercanía de lo grabación de dormitorio cuando es lo que le sienta bien a las composiciones-. Las letras, cosmopolitas y plácidas, llenan de historias de sobre viajes y romances las canciones que, en una ocasiones, lo mismo te llevan de la mano a la discoteca que te recuerdan a Dusty Springfield. Un disco tan bonito como parece.

BERNDSEN – Lover in the dark



Aunque emparentado con la corriente en auge, de recuperación del italo-disco y otros estilos bailables ochentenos, el pop sobre todo electrónico de este islandés no se ciñe a un estilo. Con una producción acertadísima, las once pistas del álbum exploran el camino que lleva de OMD y The Human League a Sally Shapiro y Linda Mirada, pasando por Pet Shop Boys y hasta Culture Club. Canciones muy bien arregladas, siempre fieles al ritmo sin rechazar un oportuno solo de guitarra, casiotone o saxofón. Letras divertidas y algún momento explosivo, como en el single 'Supertime' –cuyo videoclip es 100% impactante-. Fresco y consistente, retro y actual.

KIEV CUANDO NIEVA – Todos los ademanes

Como el Triángulo de las Bermudas, hay algo misterioso en este grupo: entras en el espacio delimitado por sus tres vértices y ya no puedes salir tan fácilmente. Además, dentro, pasan cosas raras: diez canciones suenan en secuencia perfecta y, en cada una de ellas, letras que fluyen como una alucinación plácida y muy real, mirando un atardecer al pie de la Sierra de Guara; sonidos enrarecidos pero amables –The Microphones y La Costa Brava perfectamente aleados-, voces dulces que, sin embargo, pertenecen a unos auténticos agitadores, vanguardistas en el sentido menos manido. Kiev Cuando Nieva surgió como un programa de radio y ha ido tomando forma, a través del tiempo y a pesar de los kilómetros, hasta convertirse en uno de los grupos más importantes de aquí, de allá y de todas partes. Ellos saben que el humor, la poesía, el arte, convierten lo local, lo más pequeño, en inmenso, universal. Ellos, sí, ya son universales.

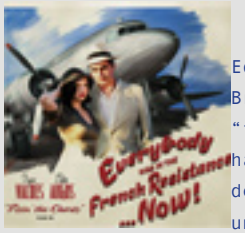
FRANC3S – La exhibición de atrocidades

Teloneros de Alaska, compañeros de gira de Triángulo de Amor Bizarro y una de las luces que más deslumbran en las catacumbas de la música gallega, Franc3s son caníbales de sus propios referentes, se los meriendan, los digieren antes siquiera de terminar de masticarlos, y con la boca aún chorreando sangre, graban media docena de canciones geniales en su austeridad instrumental, contundentes e inolvidables, como una pesadilla que te horroriza y, extrañamente, te reconforta. Punks y shoegazers de corazón ardiente, monaguillos metaleros, surferos con anorak y hasta bakalas renegados, aquí está vuestro grupo.

THE BIG HEAD TROUBLED BOY – Broken-was'

Editado en España digitalmente por Grabaciones Azul Alcachofa, llega el debut en solitario de (sencillamente) M –también en No Nos Llamamos Fiodor, una de las sorpresas musicales que nos esperan este año-. 'Broken' es la crónica de algo que se rompe y que hay que recomponer. Una docena de canciones (más otra, de regalo), grabadas en un entorno jazzistico -Guerillasound, en Londres- que, una a una, transportan instantáneamente a situaciones que estremecen tanto como encontrar una nota que uno se hubiese dejado a sí mismo, en sueños, para no olvidarse de algo importante al despertar. La voz de M no admite comparación dentro del panorama estatal que habita, digamos, entre pop y folk; sus composiciones arropadas por el trío Guerillasound, son de una belleza rotunda y emocionante. Un disco mágico y único.

EVERYBODY WAS IN THE FRENCH RESISTANCE… NOW – Fixin' the charts



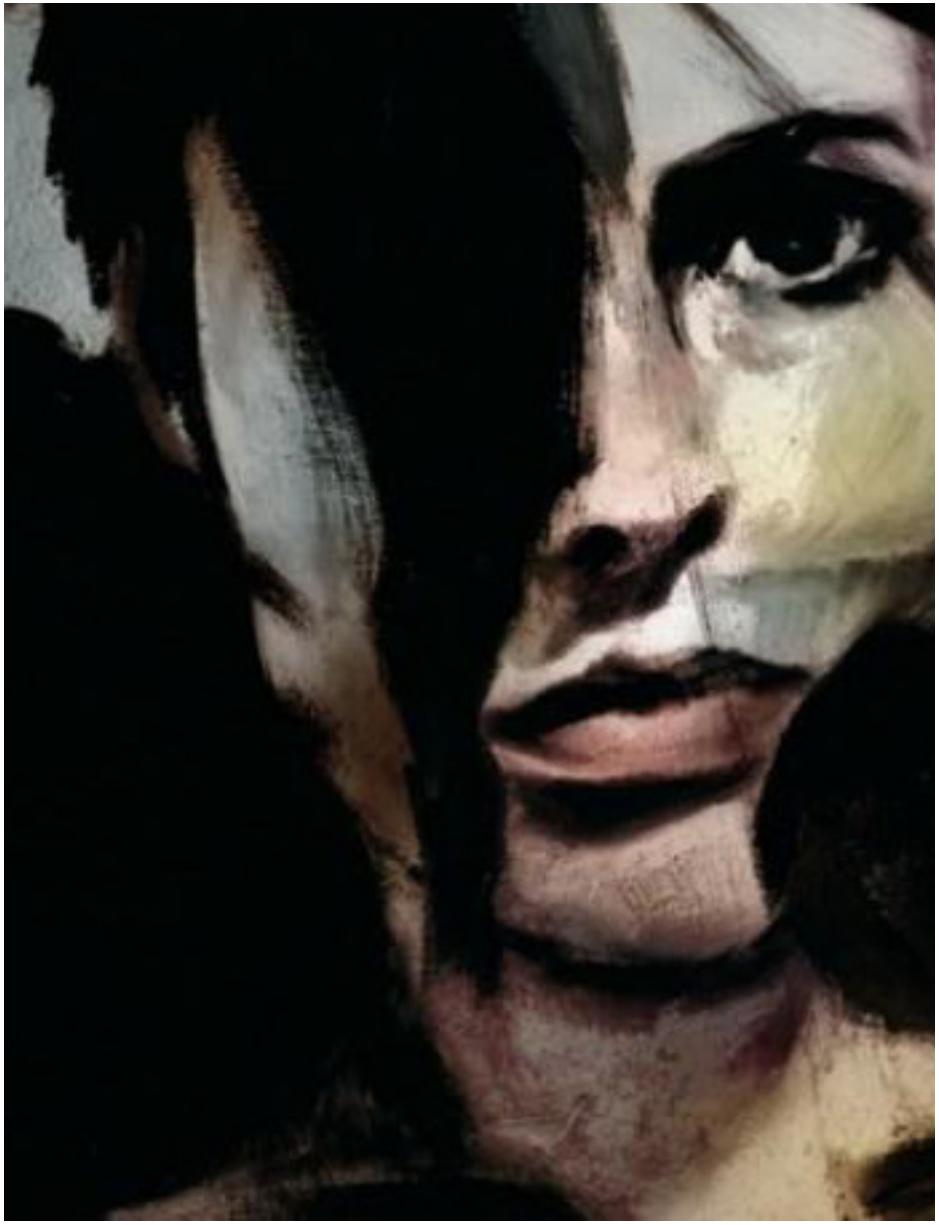
Eddie Argos (Art Brut) es un "frontman" como hay pocos. Lejos del escenario, es una mente inquieta, un elegante agitador, un antiintelectual ilustrado capaz de combinar cultura popular y arte de vanguardia en letras que, recitadas, desmontan en tres minutos cualquier totem generalmente asumido que le pongan por delante. En esta ocasión, en compañía de la teclista Dyan Valdés (The Blood Arm), se dedica a "corregir los errores" de canciones como 'My Way' –a la que opone el buen sentido de pedir consejo a los amigos- o 'Girlfriend' de Avril Lavigne: ¿qué es eso de ir por ahí alardeando de levantarle el novio a las amigas? Eddie, tierno, ácido y mentalmente inagotable, ha grabado doce ejercicios melodía pegadizas + letras repletas de ironía pop que lo señalan como el versátil heredero de Jarvis Cocker, The Fall o Half Man Half Biscuit. Y promete más "resistencia" aún.

PARADE – Intornarumore

Para aquellos que hayan descubierto a Parade con el extraordinario 'La fortaleza de la soledad', el doble CD que ahora lanza Jabalina Música puede suponer la mejor manera de indagar en la discografía previa de Antonio Galvañ, editada en su día por Spicnic. Para los que éramos fans, ese primer disco, recopilatorio, no sobra: es como un breviario en 20 canciones de la obra conocida del superhéroe murciano, melodías y letras sobre amor y ciencia a corazón abierto. El segundo disco es de disfrute y sorpresa para todos: 29 pistas, entre versiones, rarezas y temas inéditos (hasta 10) que esbozan algo así como el alma de las máquinas sonando, con intensidad y estribillos pegadizos. Monumental.

FAVORTIO PLÁSTICO

MAIKA MAKOVSKI – Maika Makovski



Es lo debido, desconfiar de los discos que, cuando se anuncian, insisten demasiado en quién es su productor. Es recomendable sospechar de los jóvenes veteranos de la música. Es lógico no dar crédito a las comparaciones con PJ Harvey. Es lo suyo mirar mal a las cantantes guapas. Es imprescindible recelar de los artistas con nombre y apellido extranjero. Es imprescindible poner en cuarentena los discos de rock que gustan al público "moderno". Y es sano, sanísimo, llegar con todas esas salvedades –habrá quien diga "prejuicios"- al momento de estrenar un álbum nuevo, por ejemplo el último de Maika Makovski –su tercer disco, que se llama como ella-, ponerlo a sonar, y que se caigan de golpe toda esa armazón de cerrazones. Que los prejuicios se caigan uno a uno, por su propio peso.

Las once canciones de 'Maika Makovski' forman un todo al que nada le sobra y nada le falta. Es un disco de rock que puede gustar al público moderno y al más retro; es rock contemporáneo, porque no es rock adulto, ni huye de lo clásico, ni se vende a la última tendencia. Es un disco sin nacionalidad, que está hecho por una artista de origen mallorquín, a la que su deambular por el mundo le ha sentado muy bien; está cantado en inglés, pero incluso a los que somos adictos a las lenguas vernáculas por encima de la lengua madre del pop-rock, no nos ha de fastidiar la anglofilia: todo suena bien, nada forzado. Las letras no chirrían.

Y sobre lo visual, la belleza de Maika es magnética, pero no te la meten solapada en el disco. Son solo las canciones y, si las escuchas con los ojos cerrados, no te hacen ver a una modelo metida a cantante, sino que proyectan directamente delante de ti imágenes salidas de una garganta menos canónica que otras, pero más rica en matices que la mayoría. La Makovski no es PJ Harvey, ni lo intenta –aunque puede que la cite como influencia; es entonces una buena influencia-; pero puede que la comparación sea pertinente al menos en un sentido: como la inglesa, Maika es una cantante con presencia y personalidad propias. Escuchas una canción suya, y la reconoces. En ese aspecto, el trabajo de producción de John Parish ha sido excelente: las canciones ofrecen una gran variedad y a la vez una coherencia pasmosa, no eluden la crudeza en el sonido y, a la vez, las composiciones se nota que han sido tratadas con sumo cuidado y arregladas con mimo.

Desde la apertura con 'Game of Doses', hasta el cierre con la deliciosa 'City life', todo es como debe ser. Hay momentos que arrasan con todo, como los de 'Ruled by Mars' o 'No blood', y venenos servidos en copas de cristal fino, como 'The deadly potion of passion'. Maika sigue siendo una joven y versátil compositora y cantante, a la que se ve arropada y cada vez más cómplice por su banda en directo. En el estudio, con este álbum, confirma todo lo bueno que apuntaban 'Kradiaw' y 'Kraj so kóferot', y lo multiplica. Veterana de la música –empezó a presentar sus canciones con tan solo 12 años- y llena de frescura, a Maika Makovski le queda un brillante futuro por delante. Con su tercer disco ha dado el salto cualitativo necesario para que podamos asegurar, con poco margen de error, que nos va a hacer disfrutar mucho como oyentes en los próximos años. Bravo.

EL HOMBRE SENTIMENTAL

R.E.M. - "out of time"

TEXTO ALBERTO RAMAJO

'Out Of Time', lectores nuestros: qué penita de disco desconocido. Y ahora es cuando todos, a coro, aúllan: "¿Pero qué dice usted, pobre orate?" Y con los números en la mano uno se sentiría inclinado a darles la razón: 10 millones de copias vendidas, 37º mejor disco de la historia para la revista Q y uno de los 100 mejores de todos los tiempos según Time. Pero como no todo en esta vida son estadísticas yo voy a defender a capa y espada que en efecto, este es un disco en realidad muy desconocido, pero no por poco escuchado, sino por mal escuchado.

Para empezar, afirmo que este artefacto maravilloso NO es en absoluto un disco de rock, sino el momento cumbre de eso que, a falta de otro término mejor, se ha dado en llamar Americana: canciones-con-contexto-y-más-capas-que-Ramón-García que sólo se explican en un momento, lugar e historia concretos; destilados perfectos de rock, folk, pop y country. Y aunque esto no era ninguna novedad en el caso de REM, lo cierto es que, ni habían mezclado nunca tantos ingredientes a la vez, ni nunca lo han vuelto a hacer mejor; lo cual nos llevaría a la conclusión ineludible de que, por extensión, esta es la obra maestra absoluta de Stipe y compañía -por mucho que los críticos of the world united se decanten ahora sí y mañana también por 'Green' o 'Automatic For The People'.

Así que les propongo que, con la distancia que dan los casi veinte años transcurridos desde su publicación, vuelvan a escuchar este álbum con las orejas frescas, y quizá encuentren muchas razones para amarlo: primero, que funciona como un muestrario completo de las emociones humanas -melancolía semiamable, euforia desatada, desolación absoluta, ternura desarmante, rabia sulfurosa-.
Segundo, que se trata claramente de un disco de la era del vinilo: cortito y al grano (once canciones, cuarenta y cuatro minutos, ¿para qué mas?), con caras A y B –ay, ¿se acuerdan?- claramente diferenciadas y concebido no como simple colección de canciones, sino como un todo integrador.
Tercero, que es variado como todo LP debería ser en un universo perfecto: ahora un medio tiempo, ahora una lagrimilla, ahora mueve tu cu-cú, ahora un instrumental...
Cuarto, que contiene dos temas cantados por Mike Mills, alias "La Voz Emocionante Más Desperdiciada Del Planeta".
Cuarto, la enorme producción de Scott Litt, con ese sonido peculiar al mismo tiempo opaco y transparente, natural y extraño, cerca y lejos; o el equivalente sónico de maravillarse contemplando un bicho prehistórico atrapado en un trozo de ámbar. Quinto y último: que 'Losing My Religion' y 'Shiny Happy People' no son las mejores canciones de este disco: son, de hecho, las peores. Con diferencia.

Resumiendo, damas y caballeros: disco fundamental a reivindicar desde ya. Ah, y por si acaso habían pensado que quizá no estoy siendo demasiado objetivo, pues... sí, tienen toda la razón: este es mi disco favorito de siempre. Queda confesado.

Dirección y Coordinación
PLÁSTICA
info@revistaplastica.es

Redacción y Contenidos
Raúl Díaz
raul@revistaplastica.es

Dirección de Arte y Comunicación
Burnao
burnao@revistaplastica.es

Asistencia editorial
María Ysasi
ysasi@revistaplastica.es

Producción
Teresa Cabello
comunicacion@revistaplastica.es

Especialista tecnológico
Manuel Carrascosa de La Blanca
mjcarrascosa@revistaplastica.es

Redacción
Fernando Pérez
Clara Sánchez-Puga
Jessica López
Alberto Ramajo
María Ysasi
Esther Lopera
Josué García
Manuel Trenado
Sara Asensi
Víctor Algora

Arte
Alexandra
Ricardo Cavolo
Luis Díaz Díaz
Miriam Persand
Rosa Ponce
Óscar Romero
María Ysasi
Candela Sotos
Mercedes Hausmann
Albert
Laura Encursiva

Gracias a:

Guille, Pablo, Jorge (Hyperpótamus), Ana (Linda Mirada), Wild Honey, Sacramento y a todos los demás que hicísteis posible el segundo TweetAndMusic.
Fikasound, Tito/Anti, Manolo y Genís, Ekhi, Bruno (Mushroom Pillow) y todo Delorean.

¡y gracias a ti, por leernos!

PLASTICA magazine / Revista digital, por la asociación cultural PLAN DE FUGA, está bajo licencia de Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir bajo la misma licencia 3.0 Licencia Española

Si te ha gustado, por favor, extiende la voz.Y si tienes cualquier comentario o sugerencia, nos puedes encontrar en:

info@revistaplastica.es